

CURSO 2º DE BACHILLERATO
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

EL TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO XX HASTA 1939

EL TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO XX HASTA 1939

Índice:

- **Consideraciones generales.**
(teatro comercial versus teatro innovador)
- **Panorama del teatro comercial español del siglo XX hasta 1939.**
- **La renovación escénica del primer tercio del siglo XX:**
  - **El teatro de la Generación del 98. Ramón del Valle Inclán.**
  - **El teatro en la Generación del 27. Alberti, Casona y García Lorca.**

EL TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO XX HASTA 1939

CONSIDERACIONES GENERALES

- Salvo excepciones, el teatro español de la primera mitad del siglo XX no ha sido valorado positivamente por la crítica, a pesar de la abundancia de autores, tendencias y público.
- Salvo excepciones, los dramaturgos españoles **ignoraban la evolución del teatro del resto de Europa** (Ibsen, Chejov, Shaw, Wilde, Jarry) **por la reticencia de actores míticos** declamatorios (María Guerrero, Fdo Díaz de Mendoza), **de empresarios, críticos y público burgués** de escasa calidad y nada original, desarrollando un teatro caracterizado por fuertes condicionamientos comerciales.
- Dos tendencias muy marcadas:
- **Teatro comercial, tradicional** orientado hacia un público burgués, escasamente crítico y que aporta pocas novedades técnicas. Esta tendencia es la que triunfa en las salas teatrales de la época.
- **Teatro innovador**, que pretende ofrecer un nuevo tipo de obras, bien por su carga crítica, bien por sus novedades técnicas, o bien por ambas. Esta tendencia, por lo general, no tuvo éxito comercial.

3 tendencias en teatro comercial, tradicional:

A.El teatro en verso o teatro poético, representado por Fco. Villaespesa, Eduardo Marquina o los hermanos Machado.

B. La alta comedia o comedia burguesa, representada por Jacinto Benavente.

C.El teatro cómico, representado por Carlos Arniches, Pedro Muñoz Seca y los hermanos Álvarez Quintero.

EL TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO XX HASTA 1939

PANORAMA DEL TEATRO COMERCIAL

A. El teatro poético.

- En un primer momento modernista, fue un intento por constituir un drama lírico, pero con el tiempo quedó como un teatro histórico en verso al más puro modo casticista, continuación del teatro decimonónico de Echegaray.
- Así, reivindican una vuelta a la tradición teatral española, comedias barrocas y dramas románticos.
- Se recrean asuntos de la historia nacional y se utiliza un verso sonoro, efectista y retórico, muy declamatorio y ripioso.
- Destacan:

Eduardo Marquina (1879-1946): *En Flandes se ha puesto el sol.*

Francisco Villaespesa (1877-1936): *Aben-Humeya*

Antonio y Manuel Machado: *La Lola se va a los puertos,
Las adelfas.*

EL TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO XX HASTA 1939

PANORAMA DEL TEATRO COMERCIAL

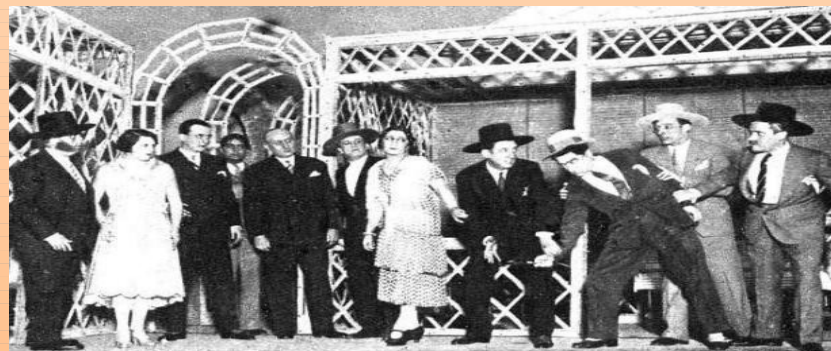
Francisco Villaespesa
([para saber más](#))

Eduardo Marquina
([para saber más](#))

Hermanos Machado
([para saber más](#))

*Fotografía del montaje de **La Lola se va a los puertos***

EL TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO XX HASTA 1939

PANORAMA DEL TEATRO COMERCIAL

B. La alta comedia, comedia burguesa o benaventina, Jacinto Benavente (1866-1954)

- Teatro sin grandilocuencia, sin excesos, con atención preferente a los **ambientes cotidianos** (alta burguesía o campesinado acomodado).
- Estéticamente anclado en el realismo alejado de las vanguardias, aunque sus obras poseen una **buena construcción dramática y un lenguaje cuidado**. No ahonda en preocupaciones o prejuicios burgueses, los trata con moralina, ironía y apariencia de realidad.
- Su obra bascula entre la crítica amable de los ideales burgueses (como en *Los intereses creados*) o el intento de drama rural (como en *La Malquerida* o *Señora Ama*).
- Se ganó el favor del público y tuvo una popularidad enorme, en 1922 gana el Premio Nóbel.

EL TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO XX HASTA 1939

PANORAMA DEL TEATRO COMERCIAL

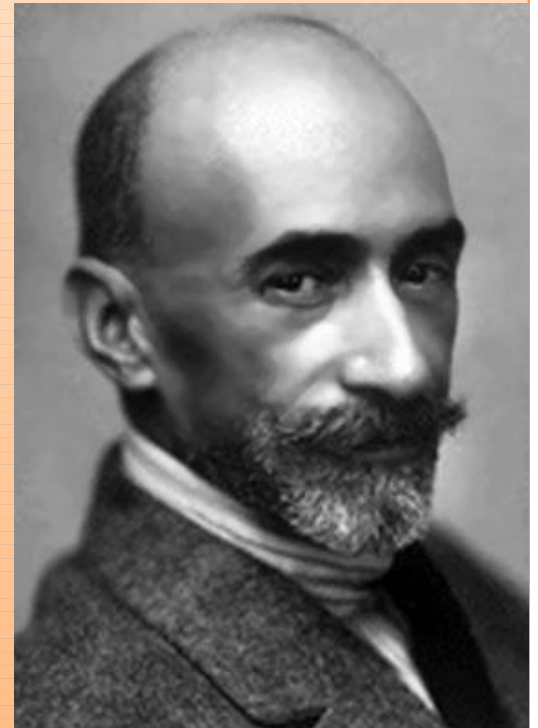

Los intereses creados

([argumento](#)) (ver [OBRA COMPLETA](#))

Jacinto Benavente

([para saber más](#))

EL TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO XX HASTA 1939

PANORAMA DEL TEATRO COMERCIAL

C. El teatro cómico:

- ✓ De **tipos y ambientes** castizos, con obras que **abordan temas superficiales con una trama fácil** (que se resuelve favorablemente) y **personajes populares** que resultan divertidos por su lenguaje.
- ✓ Con música, canto y baile (opereta, vodevil y revista) o sin nada de esto (juguete cómico, sainete y astracán).
- ✓ **Carlos Arniches**,
  - ✓ **sainetes** de costumbres populares madrileñas con jerga característica y temática estereotipada sobre los celos, el honor, el poder, el ascenso social *El amigo Melquiades*
  - ✓ o "**tragedia grotesca**", sainete y tragedia para denunciar injusticias sociales (hipocresía, inmovilismo, crueldad...) como *La señorita de Trevelez*.
- ✓ **Pedro Muñoz Seca** creador de un nuevo género humorístico: el **astracán**, se busca solo la risa, el disparate cómico, el chiste verbal (retruécano), situaciones rocambolescas e histriónicas, incluso a costa de la verosimilitud y desfigurando el lenguaje natural. Sus mayores éxitos son :
La venganza de don Mendo (1918) o *Los extremeños se tocan* (1926)
- ✓ **Hermanos Álvarez Quintero** (*El ojito derecho*, *El patio*, *Mariquilla Terremoto*) presentan en la imagen estereotipada de una Andalucía superficial, tópica con diálogos graciosos , gozaron de gran éxito.

EL TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO XX HASTA 1939

PANORAMA DEL TEATRO COMERCIAL

Hermanos Álvarez Quintero
([para saber más](#))

Carlos Arniches
([para saber más](#))

Pedro Muñoz Seca
([para saber más](#))

La venganza de don Mendo
([argumento](#)) (ver ESCENA)

EL TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO XX HASTA 1939

EL TEATRO DE RENOVACIÓN ESTÉTICA

La renovación escénica del primer tercio del siglo XX.

✓ Minoritario

✓ En Cataluña:

Adrià Gual crea el Teatre Íntim (1898) y La Escola d' art (13-34)

- Al margen de pretensiones comerciales, estos autores pretenden hacer un **teatro** que sirva como cauce **para la expresión de sus conflictos religiosos, existenciales y sociales**.

- Harán un **teatro intelectual y complejo** que enlazará con las tendencias filosóficas y teatrales más renovadoras del panorama occidental de la época.

- **Técnicamente**, intentarán **romper definitivamente con las formas realistas** de la representación.

✓ Destacan:

✓ en la generación del 98 **Ramón del Valle-Inclán**,

✓ y en la generación del 27 **Rafael Alberti**, **Alejandro Casona** y, sobre todo, **Federico García Lorca**.

EL TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO XX HASTA 1939

EL TEATRO DE RENOVACIÓN ESTÉTICA

El teatro de la generación del 98.

-**Unamuno** crea un teatro

- desnudo de retórica
- sin ornamentación escénica (decorado, vestuario, utillería),
- pocos personajes
- con densos diálogos con los mismos conflictos de sus novelas.

Fedra (1910) y *El otro* (1926)

-**Azorín**: teatro antirrealista,

- incluye lo subconsciente, lo onírico y lo fantástico.
- Importancia del diálogo natural y la iluminación.
- Temas: la felicidad, el tiempo y la muerte.
- Trilogía *Lo invisible* (1928)

-**Jacinto Grau**

- Recupera temas literarios y mitos clásicos
- Los adapta a la tragedia
- Mucho éxito fuera de España: *El señor de Pigmalión*(1921)

EL TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO XX HASTA 1939

EL TEATRO DE RENOVACIÓN ESTÉTICA

Ramón María del Valle Inclán (para saber más)

- ✓ Es el gran dramaturgo de nuestro teatro contemporáneo por su **personalidad creadora y su** originalidad en el uso del idioma.
- ✓ La **evolución** teatral de Valle es paralela al cambio ideológico por el que pasa de un Modernismo elegante y nostálgico a una literatura crítica, basada en una feroz distorsión de la realidad, **el esperpento**, a partir de 1920.

Su obra teatral suele **agruparse en tres ciclos**:

A)EL MITO: La acción transcurre en una Galicia mítica, intemporal:

- *Comedias bárbaras* (rapiña de los hijos de un aristócrata por la herencia)
- *Divinas palabras* (1920). (familia de un enano hidrocéfalo, mostrado en ferias y muerto por ingesta de alcohol)

•**LA FARSA:** Obras situadas en un espacio más 'ridículo', propio del siglo XVIII: jardines, rosas, cisnes, técnicas cinematográficas, parodias, sátiras: *La marquesa Rosalinda*, *Farsa y licencia de la reina castiza*.

•**EL ESPERPENTO:** *Luces de Bohemia*, (1920), la trilogía *Martes de carnaval* (*Los cuernos de don Friolera*, 1921; *Las galas del difunto*, 1926; *La hija del capitán*, 1927) y el *Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte* (*Ligazón*, *La rosa de papel*, *El embrujado*, *La cabeza del Bautista* y *Sacrilegio* 1927).

EL TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO XX HASTA 1939

EL TEATRO DE RENOVACIÓN ESTÉTICA

La teoría del esperpento en Valle Inclán

(no sólo en teatro también en poesía (*La pipa de Kif*) o en novela (*Tirano Banderas* o *El ruedo ibérico*)).

-*El esperpento* es una **estética deformadora**: consiste en aplicar a personajes y situaciones **una óptica** (como en *Luces de bohemia* y los **espejos cóncavos** de un establecimiento del callejón del Gato, en la escena XII).

-Se **entremezclan lo trágico y lo burlesco**. Imposibilidad de vivir en una España deforme, injusta, opresiva, absurda.

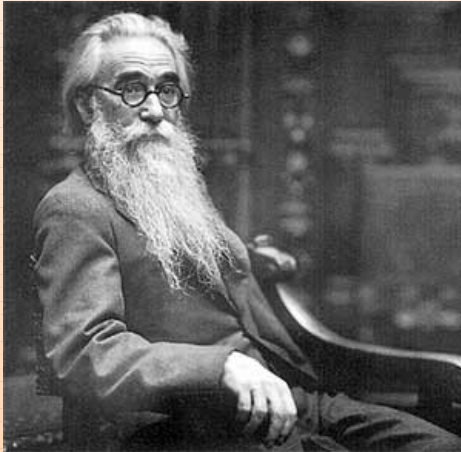
-La **degradación de los personajes** en animalizaciones, cosificaciones o muñequizaciones, relacionado con el expresionismo europeo.

-Valle-Inclán, con el esperpento, destaca como **un gran innovador teatral**, que anticipó técnicas cinematográficas (saltos en el tiempo, escenarios múltiples, etc.) y acercó el teatro español al teatro del resto de Europa.

EL TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO XX HASTA 1939

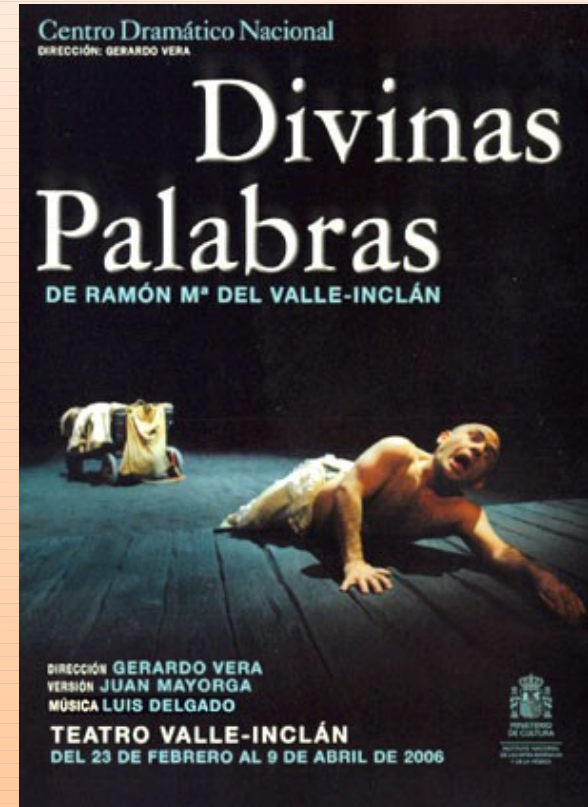
EL TEATRO DE RENOVACIÓN ESTÉTICA

Valle Inclán

Farsa y licencia de la reina castiza,
por Contra Tiempo Teatro

EL TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO XX HASTA 1939

EL TEATRO DE RENOVACIÓN ESTÉTICA

Valle Inclán y el *esperpento*

Los cuernos de don Friolera
([argumento](#)) (ver [TRAILER](#))

Luces de Bohemia

([argumento](#)) (ver [OBRA COMPLETA](#))

Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte

EL TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO XX HASTA 1939

EL TEATRO DE RENOVACIÓN ESTÉTICA

El teatro de la Generación del 27:

Federico García Lorca:

Impulsa **el teatro total**; igual importancia:

- la poetización del lenguaje

- los recursos escénicos visuales, acústicos y escenográficos.

Muy vanguardista, pretende popularizar el espectáculo teatral

Creó una **compañía de teatro universitario** *La Barraca* con la que viajó por España

Su teatro está **entre el principio de autoridad y el principio de libertad**. El resultado: sentimiento de **frustración** encarnado en mujeres con deseos irrealizables.

Su comienzos fueron **modernistas**:

En 1920 *El maleficio de la mariposa*, sobre el amor entre una cucaracha y una linda mariposa, que inaugura ya el tema fundamental de la dramaturgia lorquiana: la insatisfacción amorosa. El estreno fue un fracaso.

Se resarcó pronto con *Mariana Pineda*, drama histórico basado en la heroína ajusticiada por Fernando VII en Granada por haber bordado una bandera liberal.

Su obra se divide en tres bloques: farsas, teatro surrealista y tragedias

EL TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO XX HASTA 1939

EL TEATRO DE RENOVACIÓN ESTÉTICA

El teatro de la Generación del 27

Federico García Lorca. Su obra se agrupa en tres grandes bloques:

1. FARSAS.

- ✓ A estas dos obras se unen las **farsas trágicas sobre amores desgraciados** de *La zapatera prodigiosa* y *Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín*.
- ✓ En esta primera época también compone varias **piezas breves de teatro de marionetas**, al que dio la denominación de *Los títeres de cachiporra*; en ellos desarrolla el conflicto autoridad/libertad.

2. TEATRO SURREALISTA: Las comedias imposibles o misterios.

- ✓ Le vale para explorar en los instintos ocultos del hombre.
- ✓ *Así que pasen cinco años* (1931) y *El público* (1933) (incompleta)
- ruptura de la lógica espacio-temporal,
- subversivo,
- Lorca defiende el amor como un instinto ajeno a la voluntad, que se manifiesta de formas muy diversas, entre ellas, la homosexual
- y critica a una sociedad que condena a todo el que es diferente.

EL TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO XX HASTA 1939

EL TEATRO DE RENOVACIÓN ESTÉTICA

Federico García Lorca. Su obra se agrupa en tres grandes bloques:

3. ETAPA DE PLENITUD.

✓ En los años 30 alcanza el éxito comercial con *Bodas de sangre*, *Yerma*, *Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores* y *La casa de Bernarda Alba*.

✓ Todas ellas tienen en común el protagonismo de las mujeres, cuya situación de marginación social es tema común en las cuatro.

EL TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO XX HASTA 1939

EL TEATRO DE RENOVACIÓN ESTÉTICA

3. TRAGEDIAS DE AMBIENTE RURAL

✓ *Bodas de sangre* (1933) y *Yerma* (1934) son dos tragedias de aire clásico, en las que Lorca **mezcla la prosa y el verso**, utiliza **coros como en la tragedia griega** para comentar la acción, maneja **elementos simbólicos y alegóricos**.

En *Bodas de sangre* (una novia huye con su antiguo novio el día de su boda") aparecen temas conocidos de Lorca (el amor, la violencia, la muerte, las normas sociales que reprimen los instintos).

En *Yerma* aborda otros temas muy lorquianos: la esterilidad, la opresión de la mujer, el anhelo de realización que choca con la moral tradicional.

✓ *Doña Rosita la soltera* es un drama urbano, también en prosa y verso -aunque aquí el verso sirve para satirizar y parodiar-, que trata de las señoritas solteras de provincias condenadas a esperar inútilmente el amor en un medio burgués mediocre que ahoga sus deseos de felicidad; el drama de "la cursilería española, de la mojigatería española" como señala el propio Lorca.

✓ *La casa de Bernarda Alba* es un **apasionado alegato contra el autoritarismo familiar** que encarna la figura de Bernarda Alba y que desemboca en muerte y dolor.

EL TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO XX HASTA 1939

EL TEATRO DE RENOVACIÓN ESTÉTICA

Federico García Lorca

(para saber más)

Bernarda Alba por Nuria Espert

Amor de don Perlimplín y Belisa en su jardín

Lorca con Margarita Xirgu y Cipriano Rivas Cherif tras el estreno de *Doña Rosita la soltera*

EL TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO XX HASTA 1939

EL TEATRO DE RENOVACIÓN ESTÉTICA

Federico García Lorca.

Bodas de sangre

([argumento](#)) (ver [OBRA COMPLETA](#))

Yerma

([argumento](#)) (ver [ESCENA](#))

EL TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO XX HASTA 1939

EL TEATRO DE RENOVACIÓN ESTÉTICA

Durante la Guerra civil

-Continúan

-**Sainetes:** Arniches

-**Comedia burguesa:** Benavente, Pemán y Casona

Alejandro Casona. Su técnica dramática, común a toda su obra, combina la evasión ilusionada de la realidad prosaica y dura, la elevación moral y humana, la exaltación de la belleza y la bondad. Crea un tipo de drama poético y simbólico que mezcla realidad y ensueño. *Prohibido suicidarse en primavera*, Escribió, entre otras muchas obras, *La dama del Alba* (1944), su obra maestra.

-**Comedia poética:** Alberti o Miguel Hernández

•**Rafael Alberti** estrena, con polémica, en 1931 dos obras: *El hombre deshabitado*. (Auto sin sacramento) y *Fermín Galán* (Romance de ciego en tres actos), sobre el fusilamiento de un militar republicano. En la segunda etapa, ya en el exilio, escribe *El Adefesio* (1944) y *Noche de guerra en el Museo del Prado* (1956, Aguafuerte en un prólogo y un acto), lo mejor del teatro político de su autor.

Drama testimonial de la época:

Bando republicano: Manuel Azaña

Bando nacional: Luca de Tena

Teatro de circunstancias o de urgencia: breves piezas de propagación política

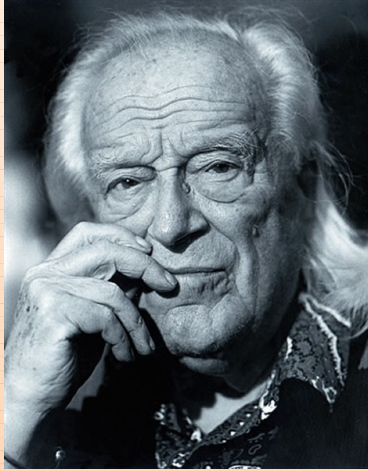
Max Aub y Alberti

Tras la guerra: los innovadores han muerto, muchos se exilian, otros sufren censura "exilio interior".

Hasta mediada la posguerra no se inicia **una corriente existencial y social**

EL TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO XX HASTA 1939

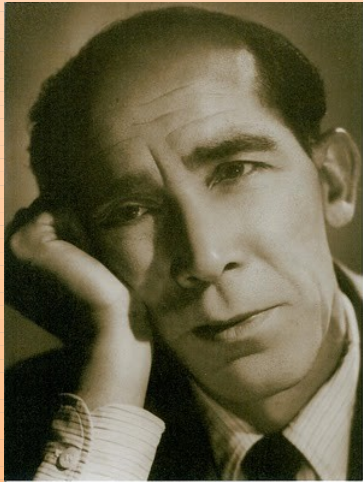
EL TEATRO DE RENOVACIÓN ESTÉTICA

Rafael Alberti (para saber más)

Noche de guerra en el museo del Prado

Alejandro Casona (para saber más)

La Dama del alba